

景观设计经典译丛

江南庭园

〔日〕中村苏人 著

刘彤彤 译

与造园人穿越时空的对话

江南庭园 与造园人穿越时空的对话

[日] 中村苏人 著

刘彤彤 译

图书在版编目 (CIP) 数据

江南庭园 : 与造园人穿越时空的对话 / (日) 中村
苏人著 ; 刘彤彤译. — 南京 : 江苏凤凰科学技术出版
社, 2018.9
ISBN 978-7-5537-9607-9

I. ①江… II. ①中… ②刘… III. ①古典园林—园
林艺术—华东地区 IV. ① TU986.625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 201520 号

江苏省版权局著作权合同登记 图字: 10-2018-202 号

KOUNAN NO NIWA by Sojin Nakamura

Copyright : © Sojin Nakamura 1999

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Shinhyouon Ltd.

江南庭园 与造园人穿越时空的对话

著 者	[日] 中村苏人
译 者	刘彤彤
项 目 策 划	凤凰空间 / 李雁超
责 任 编 辑	刘屹立 赵 研
特 约 编 辑	李雁超

出 版 发 行	江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
总 经 销	天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址	http://www.ifengspace.cn
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司

开 本	710 mm × 1 000 mm 1/16
印 张	14.5
版 次	2018 年 9 月第 1 版
印 次	2018 年 9 月第 1 次印刷

标 准 书 号	ISBN 978-7-5537-9607-9
定 价	68.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668) 。

目录

第一章	苏州拙政园	024
第二章	苏州留园	057
第三章	苏州网师园	079
第四章	苏州沧浪亭	098
第五章	苏州狮子林	124
第六章	无锡寄畅园	143
第七章	清代扬州的庭园	160
第八章	上海豫园	187
附录		213
参考文献		226
后记		227

江南庭园 与造园人穿越时空的对话

〔日〕中村苏人 著
刘彤彤 译

 江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

导 读

在中外众多对中国江南园林的研究中，这本小书可算独树一帜。本书的作者虽是外国人，却对中国古典园林怀有浓厚的兴趣；他不是什么园林研究的专业人士，内容和看法上也存在很多不足与局限甚至争议之处，然而对中国园林——尤其是江南私家园林的认识和理解却非常独到而深刻。

正如作者在前言和后记中所说，写作本书的初衷，是以浅显易懂的方式，给日本游客提供一本方便观赏和理解中国江南文人园林的“导游手册”。因此，在全书的内容构成、实例的选取、体例安排、顺序排列等方面，作者都有自己的考虑。然而，由于本书的内容之丰富和涉及面之庞杂，加之作者敏锐的观察和文人化的描绘，读者在阅读时往往会随作者的思绪驰骋翱翔，则难免把握不住全书的要领。

因此，整理这篇导读的目的，一是对本书涉及的几个概念的辨析；二为梳理强调本书的核心内容和重要观点，比较中外相关学术观点的异同。对各种存有争议的观点看法，暂且不做深入的探究，仅为读者提供一个阅读的线索和参考。

1. 几个概念的辨析

（1）“庭园”与“园林”

关于本书的书名，直译就是“江南庭园”。然而在现在的中国，却

习惯称呼为“园林”。在本书中，作者一般都使用“庭园”一词指代中国的“园林”；但涉及中国学者的观点或习惯称呼时，也使用“园林”一词，有时还特意注明“园林同庭园”（见第三章）。

首先，与“园林”相关的概念定义，古今中外一直都存在很多不同的意见。如刘敦桢¹、陈植²等学者的讨论。在历史上，园林也被称为苑或宫苑、林泉、园亭、园池、宅园、别业等；“园林”一词最早见于西晋人的诗文中。当代的“园林”定义参见《中国大百科全书》³。无论在历史上还是现代的定义中，建筑都是中国园林中不可或缺的组成部分；还有学者认为“私家园林就是住宅的一个组成部分，它与住宅组成了一个完整的统一体”⁴。在中国人的观念中，作为居住的“宅”和用来游赏的“园”，并没有那么严格的区分；园林也许就是居所的另外一种存在方式。

日本对“庭园”的定义是：为了观赏、逍遥、游乐等目的，种植树木、设置筑山、泉池等的庭院，特别是指通过规划营造的庭院⁵。可见，

1 见《刘敦桢文集》第4卷《苏州的园林》，中国建筑工业出版社，1992年，第79页。

2 见《陈植造园文集》中《“造园”与“园林”正名论》，中国建筑工业出版社，1988年，第233页。

3 见《中国大百科全书》第27卷，中国大百科全书出版社，2009年，第323页，“运用工程技术手段和艺术理论塑造地形或筑山理水，种植树木花草，营造路径及建筑物等所形成的优美环境和游憩境域。”

4 见汪德华著的《古代园居文化思想综评——兼论园居规划设计特性》，城市规划汇刊，1998年第1期，第34-42页。

5 《広辞苑》“庭园”：“観賞・逍遥などのため、樹木を植え築山・泉池などを設けた庭。特に計画して作った庭。”。

日本“庭园”的基本构成要素是植物、筑山和泉池，建筑并非必备的构成；庭园的目的是供观赏游乐。另一方面，日本的“庭”是指宅前的空地，是相对于住宅（建筑）来说的。因此，在日本一般住宅中，“宅”和“庭”虽然共存，却是有明显区别的两种事物。

由此可见，日本的“庭园”与中国古今的“园林”概念还是存在差异；现在我们惯用的“园林”概念，可以理解为广义的园林，它可以包含中国古代的“林泉”“林亭”“园池”“亭台”“苑囿”“园亭”等，也涵盖了日本的“庭园”。

因为本书作者是站在日本人的视点，对“中国庭园”概念的内涵有非常执着的认定——即与住宅分开设立，设有围墙、园门或专用的通路，可以回游，属于非日常性的活动等，属于狭义的“园林”范围；并且作者对涉及“庭园”的一系列概念进行了反复的讨论、辨析。如果将书中狭义的“庭园”一词，一概以广义的“园林”来代替，则书中的很多内容就无法说清。故译者尊重作者的原意，大部分采用“庭园”；而涉及广义的园林概念或中国人习惯的某些说法（如第八章古典园林的四种类型划分等）时，则采用“园林”一词。

了解了这些古今中外的概念差异，对后面几组概念就容易理解了。在下文所涉及的相关概念里，暂且认为作者所说的“庭园”就等同于“园林”。

（2）“园林”（庭园）与“庭院”

在第三章网师园，作者曾专门讨论了“庭园”与“庭院”的区别，并且特意注明“园林同庭园”。

园林之景除了“供巡回游赏”之外，文人园林还需要具备更多的特质，正如后文将要详细叙述的，对园林主人造园意向的关注、对园林意境和园林空间的创造、对园林本质的认识等，都是全书多次提到并反复强调

的内容。而在第八章，作者更明确提出了“文人庭园中的各种理论”——必须是园主自己来营造、非日常的空间、独创性的艺术，要有绝对多的自然空间而不是建筑空间等。在作者看来，如果不具备这些理论和特质则不能称其为“园林”（庭园）。

因此，在说到“明轩”时，作者认为“设计者是以欧美的观赏者为对象”，完全排除了文人庭园中的各种理论，只把它作为纯粹的造型之美来欣赏，所以是选择了“庭院”而不是“园林”。

（3）“庭园住宅”与“住宅庭园”（住宅园林）

书中多次提到庭园与住宅的关系，提出了“庭园住宅”的概念（第三章），还对“庭园住宅”和“住宅庭园”、“住宅的庭园化”和“庭园的住宅化”等进行了反复的讨论（第七章）。如果将本书中的“庭园”等同于“园林”，那么按照作者认定的“庭园是非日常的世界”这一原则，“庭园一旦被住宅化就不再是庭园”，因此，作者认为在中国不存在“住宅园林”（第三章）。

然而在中国学术界涉及古代园林和住宅，只出现过“住宅园林”而并没有“园林住宅”的说法¹，一般泛指紧邻住宅而设置的园林。

这可以说是中日对于园林的本质，以及园林和住宅之间关系的不同认识所引发的概念差异。对于一般读者而言，大可不必过分纠缠于这些概念。

1 见刘致平著，王其明增补的《中国居住建筑简史——城市、住宅、园林》（第二版），中国建筑工业出版社，2000年，第51页；及李亚如著的《扬州园林》，江苏人民出版社，1983年，第18页。

（4）“四季山水”和“四季假山”

本书第七章提到个园最引以为傲的园林造景，原文使用的是“四季山水”。但按照中国人的习惯，“山水”除了专指“山水画”和“山中之水”，一般是对自然界中山与水的笼统称谓，亦泛指有山有水的风景，有时也指代庭园；另外，按照字面理解，“山水”即应包括“叠山”与“理水”之景。而在个园，四季之景本特指园中采用不同石材的叠山之趣。因此，采用中国的习惯译为“四季假山”。

2. 对园林主人造园意向的关注

本书中最值得赞赏和肯定的，是作者从园记入手，结合园林主人的人生经历，探索园主的真实造园意图；通过园林的“外在之形”，去解读园林的“内在之心”，去体会和感受园林的空间魅力及各种景观意境的历史文化内涵。

例如第一章，提出假山是“园主人的胸中丘壑”，意境是造园者的“心象风景”。不仅如此，作者还沿着拙政园中部景区的正确游览路线，以细腻的笔触描述自己对各个主要景观的亲身观赏体验，还原最初的园主王献臣的真实心境，读来让人感同身受，对重新认识拙政园的园林文化和景观艺术特色极有参考价值，同时对现在拙政园的管理、游赏路线的设置等也很有启发。

又如，第二章留园的设计构思，第四章苏舜钦的庭园观——自胜之道，第五章狮子林诞生的初衷，第六章从“凤谷行窝”到“寄畅园”的名称变化，以及第七章何园“水心亭”的“小方壶”意象等，对每位园主造园立意的分析可谓淋漓尽致。书中所列举的这些园林实例，无一不是园主胸中丘壑的再现。原始的理想状态并非任何文人、在任何时代都能达到。从城市山林到咫尺山林的蜕变，或许就是文人在现实与理想之间做出痛苦

选择的无奈之举。

每一座园林又是一个动态发展演变的过程。在不同的历史时期，因园主的更替变化和增建改造，造园者的意向发生改变，对园林意境和整体气质的影响极大，具体体现如拙政园的补园部分、狮子林和豫园的历史演变等。

3. 对园林意境和空间的深刻理解

本书另一可圈可点之处，是对园林意境和园林空间营造的深刻理解。

（1）园林意境

作者对中国园林的意境推崇备至，并且认为由文字表现的意境，即“点景题名”是“造园最高阶段的意境”；还涉及了“言外之意”的概念（参见第一章）。

意境说是以儒为主的儒、道、佛三家思想既互相矛盾，又互相补充的传统文化思想的综合产物。《孟子·万章》“以意逆志”之“意”，就包含着主体独立的心灵、情感世界，对这种“意”的重视、追求就成为中国艺术的核心内容。孔子的“成于乐”、孔颜乐处等亦含有此理，即从主体的情感满足和愉悦中，获得一种超越的审美感受。

庄子则最早提出“得意忘言”之说¹。魏晋时期兴起的玄学，重视个人情感的独立自足和自由表达，追求超越世俗、向往无限的人格本体。经过玄学的“言意之辨”，形成了魏晋以后重“意”的生活倾向，至“郁郁乎文哉”的两宋而达到巅峰，无论士人的生活还是艺术，都普遍形成

1 《庄子·天道》：“语之所贵者意也，意有所随。意之所随者，不可言传也。”《庄子·外物》：“荃者所以在鱼，得鱼而忘荃；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。”

一种“重意”的浪漫风气。包括园林在内的一切士人艺术形式都以“写意”为高，意境的创造成为艺术的最高追求。中国园林在长期的发展过程中，与文学、绘画等文人艺术间形成了千丝万缕的联系；园林已经成为中国文人特有生活方式的现实反映，园居生活中时时处处都流露出浓郁的人文气息；园林的题名用典、园景的意境创造方面都竭力追求士人文化的内涵与神韵。

（2）园林（建筑）空间的设计营造

作者虽然不是园林设计的相关专业出身，却对空间有着独到而深刻的理解，并且对空间的变化十分敏感，观察非常细致入微。本书各章节都有大量关于园林空间营造与设计手法的分析论述。例如对拙政园园景空间的详细描绘，对“虚实相生”的生动阐释，还有如第二章留园入口通道“藏一漏一露”的手法，石林小院的空间组织，对太湖石的空间认识；第三章网师园集虚斋、看松读画轩、殿春簃院落等处的框景分析；第四章沧浪亭蜿蜒盘桓的回廊；第七章个园、何园中对建筑空间和山水空间的分析；以及第八章豫园隔水花墙的三种漏景手法的总结，等等。

（3）园林空间的游赏方式

本书中有很多对于园林游赏方式的讨论，如在拙政园一章，作者指出了现有游览路线的弊端及其原因，进而以陈从周先生所言的“起承转合”，引出游赏的正确路线，使每一次游览都变成园主心路历程的再现。书中还有很多动观、静观的分析、描述，明显受到陈从周先生《说园》的影响。

4. 对中国园林本质与核心精神的认识

（1）日常与非日常

在本书中，作者多次涉及“日常”和“非日常”的话题。如在第三

章网师园，作者就明确提出“庭园是非日常的世界”。在第四章沧浪亭谈到“画舫”时，又借欧阳修《画舫斋记》中“盖舟之为物，所以济难而非安居之用也”之语，意指舟船和画舫本是漂泊人生中的寄居之所。“中国文人模拟非日常世界而营造庭园，其中的标志就是设置画舫，寓意将开始流浪之旅，也就是向非日常的世界出发启航的象征。”（第102页）那么这是否就意味着园林也是“济难而非安居”的“非日常”居所呢？这一观点有待商榷。

按照作者的逻辑，所谓“日常的世界”对应的是体现日常生活的“住宅”，以建筑为主；而园林，必“以自然为本位”，园林的观赏者“能从中获得非日常的幻境的体验”。这是跟前述的作者（日本人）对园林与住宅关系的认知一脉相承的。作者的分析或许有其合理性，但是在中国人的普遍认识中，园林与住宅是一个整体的不同方面；尤其在文人的生活中，园林（园居）已经变成日常生活不可分割的重要组成部分。

这就涉及了园林的本质问题。

（2）园林的本质

本书第一章谈到“山水与建筑物”的关系时，引用了郭熙《林泉高致》中的“四可”之说，并且将其仅仅“作为庭园中必须修建建筑物的四个条件”。这里，作者已经认识到了山水的“可居性”能够与园林的“可居性”对应；但却还只是停留在物质居住的层面，忽略了园林“精神居住”的本质。

中国园林的这种本质是自古以来的礼乐文化传统所决定的¹。人自身

1 见刘彤彤著的《中国古典园林的儒学基因》第四章内容，天津大学出版社，2015年。

的存在包括肉体 and 心灵、形体与情感，这就决定了人的居住行为之现象背后，乃具有双重的居住意义：在身体的安顿之外，心灵也要有所寄托，精神要有所归宿。其实，第三章提出“在原始状态的大自然中，营构小筑并在其中享受自然天趣，才是文人庭园的原点”，已经涉及了园林的双重居住；在沧浪亭一章又强调“栖居”比“居住”更重要。显然，作者所说园林的“非日常性”就是其“精神栖居”的本质。

中国园林的“可居”是区别于西方园林的最大特点，也是园林“精神栖居”的第一要义。郭熙的“四可”之说强调山水的多重价值，其中“可居则更胜矣”，是古人理想自然环境观念的体现¹；陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”表达的是园居生活中心灵对故土的依恋。仲长统之“背山临流”，及《园冶·相地》的“园林惟山林为胜”，反映的都是古代文人理想的居住环境。在中国人看来，在“精神栖居”这一本质层面，中国园林并不存在“日常”与“非日常”的差别。

（3）园林中的沧浪主题

本书很有意思的一处，是提到了园林中的沧浪主题，并首次提出了“沧浪学”的概念。

流传千古的沧浪之歌，既肯定了一种恬然自适的心态，同时也向世人传达了一种洁身自好而不同流合污的信念。孔子对沧浪之歌的重新解释，又被孟子及后人引申为人世中的善恶清浊之道。正如书中所及，对“沧浪诗”的解释可谓见仁见智，但无论如何，“沧浪”最终成为中国文人园林中一个非常重要的造景主题和景观现象，却是不争的事实。本书提

1 见陈见东著的《从〈林泉高致·山水训〉看人与自然的相互取悦狂欢》，艺术探索刊，2008年第4卷，第60-63页。

到目前所见最早将“沧浪”主题与园林结合的实例，是唐代陆龟蒙的“沧浪池”。而自苏舜钦的“沧浪亭”之后，“沧浪”主题的文人园林和以“沧浪”命名的园林景点越来越多，甚至影响到了日本。沧浪思想的真正意义，是将看似毫无关联的文人自我修养与对现实政治的批判交织在一起，并焕发出迷人的魅力，这正是中国文人传统的“风雅”。

而中国目前尚没有“沧浪学”的相关研究；对园林中的“沧浪”主题及其文化内涵等也还有待更深入的挖掘。

（4）兰亭故事与背山临流的深层内涵

作者在第五章，提到狮子林庵是模仿东晋王羲之兰亭之会的故事，凝聚汉民族的人心；而王羲之的曲水之宴，又是仿西晋石崇的金谷雅集。

然而，作者却忽略了兰亭故事蕴含的深层文化内涵：自上古时期流传下来的祓禊巫祭活动，在原始宗教迷雾日见消散、理性精神日臻自觉和高扬的春秋时代，经过孔子及其弟子的理性化改造，将人格理想和审美追求提升到了“曾点气象”——一种天人凑泊、生机流行的崇高境界，并被魏晋以降历代文人所倾慕和效仿，逐渐发展出审美性的禊赏，而与园林直接相关¹。

同样的问题也出现在对“背山临流”的理解和阐释。作者从景观环境生态学的角度，阐释了“背山临流”的积极意义和价值，却忽略了对文人心性、理想追求的关注。东汉仲长统《乐志论》对“背山临流”的叙述是这样的：“使居有良田广宅，背山临流，沟池环匝，竹木周布，场圃筑前，果园树后，……踌躇畦苑，游戏平林，濯春水，追凉风，钓

1 见《王其亨中国建筑史论选集》中的《宁寿宫花园的点睛之笔——禊赏亭索隐》，辽宁美术出版社，2014年，第296页。

游鲤，弋高鸿，讽于舞雩之下，咏归高堂之上。”这被认为是古代文人理想的居住环境模式和审美境界，在山水园林中表达出对和谐而永恒的宇宙韵律的追求，其实正是“曾点气象”的余韵。

兰亭故事、背山临流以及沧浪主题等所表达的园林审美意象与文化内涵，与园林的本质息息相关，代表了中国古代园林的核心精神。

5. 其他

出于作者本人的兴趣爱好，书中多处涉及山水画、画僧虚谷的作品、郭熙画论《林泉高致》、石涛与扬州八怪等，这也是作者以“读画”之心态来解读园林的体现。又反复引用古人的园记、诗文等，反映出作者深谙园林与绘画、文学等相关艺术的紧密联系。

书中多次提到园林与隐逸文化、老庄思想的关系，禅宗的流行与老庄思想等，这些论断难免有失偏颇。隐逸的发生学根源是“与主流社会相隔绝”，因此隐逸本就与宗教的苦修有关。如果把人类社会看作主流社会，那么与之相对的自然环境就成为隐士们期望与世隔绝的最佳去处，这就是为何无论何种隐逸，都与山林、岩栖、江海等自然环境密不可分的根本原因。

在序中言及文人庭园的本质，“是将老子和庄子提倡的将自然中感悟到的心境寄托于庭园景观的个性化表现”。然而大量现存的园林实例、文献和相关研究成果已经证明，中国文人园林中蕴含着丰富的儒学思想的基因。

本书还涉及许多中国造园史、清代扬州的造园热潮，以及咫尺山林的蜕变等内容，虽难免学术观点的分歧，但作为一家之言，还是非常具有参考价值的。

由于作者的身份及其所掌握的中国文史知识和资料的局限，导致原

书存在一些错误，有的已在翻译时加以更正完善；但有些涉及园林历史或不同的学术观点，本身就存有争议；加之译者本人视野、水平有限，仍然难免挂一漏万。在此，还请广大读者提出宝贵的批评意见。

刘彤彤

2018年6月